RESEÑA

DE LIBROS, DISCOS Y DVD DE FLAMENCO

Por BORDÓN

LIBROS

"HISTORIA DEL BAILE FLAMENCO" (VOL.I) POR JOSÉ LUIS NAVARRO GARCÍA

Nuestro ilustre y querido compañero, el catedrático y flamencólogo sevillano, José Luis Navarro García, uno de los autores más prolíficos que tiene el género flamenco, en nuestros días, y una de las más destacadas autoridades en cuanto al baile flamenco se refiere, acomete con este primer volumen, editado por Signatura Ediciones, la ardua tarea de dar a conocer la "Historia del Baile Flamenco", partiendo de la premisa que consta en la contraportada de su libro de que, "el baile flamenco es el hijo mestizo de un maridaje multicultural. El fruto enriquecido de tres pueblos especialmente dotados para la música y la danza: andaluces, gitanos y negros. Pueblos y culturas que se han encontrado en un solar común: Andalucía".

Y a partir de las famosas bailarinas de Gades, hasta llegar a nuestros días, en un apasionante recorrido histórico que no deja aspecto alguno por esclarecer, José Luis Navarro García nos ofrece, en su magnifico trabajo de investigación, un acabado estudio de toda clase de bailes, danzas, formas, estilos, escuelas, academias y figuras, más o menos conocidas, algunas realmente célebres, que alumbraron y deslumbraron lo que hoy conocemos como baile flamenco.

El trabajo está profusamente ilustrado y contiene, además de una extensa bibliografía, un valioso índice onomástico.

"MINERÍA, FLAMENCO Y CAFÉS CANTANTES EN LINARES (1868 – 1918) POR ANA MARÍA DÍAZ OLAYA

Otro título de Signatura Ediciones, el segundo debido a la pluma de una jovencísima profesora de musicología, linarense, que ha buceado en la historia del flamenco y los cafés cantantes de su tierra, tratando de analizar las repercusiones sociales, culturales y flamencas de Linares, ciudad minera por excelencia, a la que una masiva llegada de inmigrantes extranjeros y españoles dotó, a mediados del siglo XIX, de una intensa vida en las minas de dicho pueblo de la provincia de Jaén.

Ana María Díaz nos descubre un rico filón nunca explotado, al hablarnos de la economía, producto de la minería; la sociedad linarense de la época y el avance social, tecnológico y político que experimentó este pueblo, a cuyo amparo y como lugares de ocio para los mineros, se abrieron numerosos cafés cantantes, en los que se centró el espectáculo fla-

menco, en el momento de su máximo apogeo.

El libro que comentamos es fruto de una tesis doctoral de la autora, sumamente interesante.

"DON JOSE PEREZ DE GUZMÁN Y SU FANDANGO" POR FRANCISCO ZAMBRANO VÁZQUEZ

Una destacada figura del cante amateur de los años veinte del pasado siglo, el aristócrata de Jerez de los Caballeros, recriado en Huelva, don José Pérez de Guzmán, creador de un fandango propio que aún se sigue cantando por los buenos cantaores onubenses, ha sido rescatada del olvido por Francisco Zambrano Vázquez, extremeño de pro, maestro, médico y hombre muy activo del mundo flamenco pacense, quien nos ofrece en este libro una amplia biografía de quien pasara a la historia, sin haber sido cantaor profesional, por su mítico fandango personal, adaptado de un primitivo fandango folclórico bailable de Huelva, al que aflamencó, "imprimiéndole solemnidad, flamenquismo y altura", aportando para ello "su impronta personal" de aficionado fuera de serie.

Un fandango que, como el autor recuerda, acogieron como suyo y fueron los primeros en grabar, Manuel Centeno y el Cojo de Málaga, amigos y protegidos del aristócrata, pasando por la indudable maestría de Paco Isidro, hasta llegar al Raya. Un fandango ya clásico en el repertorio de numerosos cantaores flamencos que tiene, indudablemente, en este libro de Francisco Zambrano, editado por la Diputación de Badajoz, todo un tratado apologético y una completísima historia, incluidos extensos análisis de cuantas grabaciones discográficas se han venido realizando, a través de los tiempos, del más que importante y célebre fandango de Pérez de Guzmán.

"TRADICION ORAL EN LOS BARRIOS" POR DOMINGO MARISCAL RIVERA Y JUAN IGNACIO DE VICENTE LARA

Interesantísima publicación del ayuntamiento de la villa de Los Barrios (Cádiz), donde se ofrece el fruto de una concienzuda investigación de campo de múltiples aspectos de la tradición oral de dicha zona, llevada a cabo con rigor y precisión por sus autores; incluyendo narraciones de pliegos de cordel de ciegos, refranes, dichos y juegos populares; aportando, además un disco compacto con las canciones y romances hallados en dicha labor.

Entre los romances recogidos de boca del pueblo de Los Barrios, destacan los del Conde Olinos, El Día de los Torneos, Las Señas del Esposo, La Virgen y el Ciego, El Marinero y el Diablo y Ventana sobre Ventana, de los cuales existen distintas y parecidas versiones en Jerez, Arcos y gran parte de la sierra gaditana.

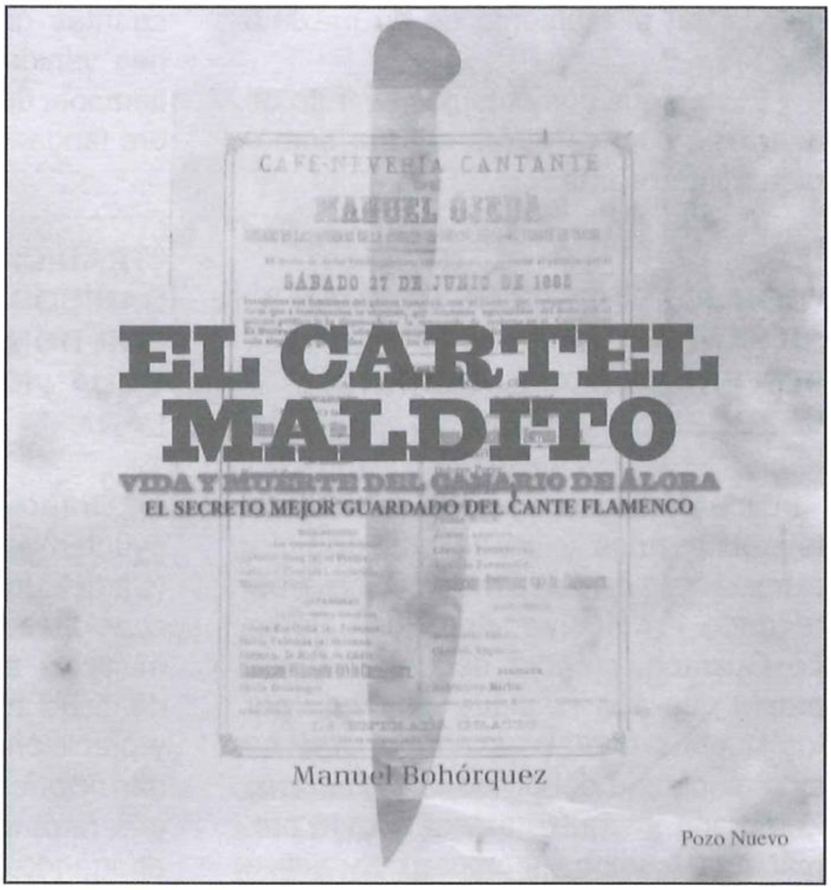
Un trabajo muy bien conseguido, que puede hacer las delicias de los amantes del folclore y de las tradiciones orales de Andalucía.

"LOS FLAMENCOS HABLAN DE SI MISMOS II" POR MANUEL CURAO

Editado por la Universidad Internacional de Andalucía que tuvo el buen acierto de convocar estas reuniones

públicas de flamencos con periodistas, y con prólogo del rector de la UNIA, Juan Manuel Suárez Japón, este libro contiene la transcripción de cuantas conversaciones sobre flamenco se llevaron a cabo, con intervención del propio Curao y de otros periodistas, con figuras tan destacadas de nuestro arte, como la cantaora Carmen Linares, la bailaora Eva la Yerbabuena, los cantaores Miguel Poveda y Esperanza Fernández y el guitarrista Enrique de Melchor.

El libro lleva un anexo de Eugenio Chicano, como pie de temas, párrafos y extractos de su conferencia sobre "La Pintura en el Flamenco", impartida en dicha Universidad e, igualmente, enriquecen este magnifico trabajo de Manuel Curao, dos dvd's, documental el primero y, el segundo, conteniendo algunos de los momentos más sobresalientes de estos importantes encuentros de flamencos y universidad. Todo un acertado y muy valioso documento.



"EL CARTEL MALDITO. VIDA Y MUERTE DEL CANARIO DE ALORA. EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL CANTE FLAMENCO" POR MANUEL BOHÓRQUEZ

Uno de los escritores más prolíficos de flamenco de nuestros días, es sin lugar a dudas el polifacético Manuel Bohórquez, critico de El Correo de Andalucía, de Sevilla, y autor de varios libros, a cual más interesante, como los dedicados a la Niña de los Peines y a su hermano Tomás Pavón. Además de publicar semanalmente interesantes y desconocidas páginas de la historiografía flamenca, en su blog de Internet.

"El cartel maldito" es un completísimo y raro trabajo de investigación, en el que el autor desvela una serie de datos biográficos, y acerca del cante de este desgraciado cantaor, llamado Juan Reyes Osuna, natural de Álora (Málaga), que muriera asesinado, en Sevilla, junto al puente de Triana. Con este minucioso y exhaustivo trabajo biográfico de El Canario de Álora, auténtico revolucionario de la malagueña, Manuel Bohórquez demuestra, una vez más, su gran afición al cante y sus más que amplios conocimientos de la historia del flamenco, de la que es un apasionado e incansable investigador.

El libro contiene, además, un DC con cantes de la escuela de El Canario, pertenecientes a la colección de cilindros de cera del Centro Andaluz de flamenco.

"LA NIÑA DE LOS PEINES. EL MUNDO FLAMENCO DE PASTORA PAVÓN", POR CRISTINA CRUCES ROLDÁN

Voluminoso estudio de la personalidad artística y el cante de aquél "sombrío genio hispánico" – como la llamara Lorca – que fuera Pastora Pavón Cruz "Niña de los Peines", en el que la investigadora Cristina Cruces Roldán, doctora en Antropología Social y profesora de la Universidad de Sevilla, indaga en las más profundas raíces del cante de esta mujer, cuyo cante fuera calificado de "Bien de Interés Cultural" y "Patrimonio de Andalucía".

Aparte las interesantes notas biográficas, acerca de la carrera artística de Pastora Pavón, la autora hace un cuidadoso análisis de los distintos cantes de la misma, basado en su amplia discografía; ilustrando el libro con numerosas fotografías pertenecientes a los fondos del Centro Andaluz de Flamenco.

"ANTONIA MERCÉ. EL FLAMENCO Y LA VANGUARDIA ESPAÑOLA" POR NINOTCHKA DEVORAH BENNAHUM

Primera biografía completa de la artista que alcanzara la más alta cumbre del baile flamenco y su destacada aportación a la coreografía y a la interpretación del mismo.

La autora, Ninotchka Devorah Bennahum, es profesora de dicción, teatro y danza en la Universidad de Long Island. Ha enseñado historia de la danza en Swarthmore y Princeton, y ha publicado numerosos artículos y reseñas de danza.

El origen de este trabajo es una tesis doctoral, presentada por la autora, en el Departamento de Estudios Teatrales de la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York. Tesis que posteriormente ha sido ampliada y revisada, antes de su edición en libro.

Numerosas ilustraciones, en blanco y negro y a todo color, avalan y enriquecen este precioso estudio biográfico y artístico de Antonia Mercé "La Argentina", la mejor y más completa bailaora española de todos los tiempos, y genial creadora del ballet flamenco.

"LA LLAVE DE LA MÚSICA FLAMENCA" POR ANTONIO Y DAVID HURTADO TORRES

Signatura Ediciones es la editora de este insólito libro sobre los orígenes de la música flamenca, original de los profesores, compositores y musicólogos Antonio y David Hurtado Torres, sobrinos-nietos del cantaor Juan Valderrama, en el que ambos hermanos, en un alarde de investigación a fondo, han "trazado la línea genética evolutiva que - según Antonio Hurtado Torres - une a lo largo de los siglos los vestigios musicales más remotos, en donde pueden ya apreciarse, de forma embrionaria, por vez primera en la historia, rasgos llamémosles aflamencados o pre-flamencos, con el tipo de música que después, en el siglo XIX, terminaría convirtiéndose de forma definitiva, en lo que hoy conocemos como Flamenco".

El texto del libro va precedido de dos prólogos, uno del compositor Tomás Marco y otro del cantaor Fosforito y contiene un DC, con grabaciones, en el que los propios autores con otros músicos interpretan algunas de las numerosas partituras que contiene esta fascinante obra, algunas prácticamente inéditas hasta hoy. El disco lleva una cronología que abarca desde la música pre-flamenca más antigua que se conoce, hasta alcanzar su culminación en seis cantes clásicos, en las voces de Chacón, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo y El Gloria.

Por último, decir que este interesantísimo trabajo de investigación musical de los hermanos Hurtado, - aparte de esbozar reflexiones sobre otros muchos temas, relacionados con la música andaluza y el flamenco, así como con la primitiva canción andaluza y los toques de guitarra - no solo aborda el tema de la música pre-flamenca, sino que también acomete, con rigor y gran lujo de detalles, el estudio pormenorizado de todos los parámetros – rítmico, armónico, melódico e histórico – en que se basa el cante flamenco.

Este libro ha sido auspiciado por varias instituciones, entre las que se cuenta la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, el Centro de Documentación Musical de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén). Y el disco que se adjunta contiene jácara, zarabanda, fandango de Murcia, zarambeque, tonadilla "La Anónima", el Polo del Contrabandista, bolero y caña a dúo, la caracolera, soleá y la caña; aparte de los cantes anteriormente expresados, interpretados por acreditados profesionales de principios del siglo XX.

"EL FLAMENCO QUE HE VIVIDO", POR JUAN DE LA PLATA

Con más de una treintena de libros publicados, nuestro director Juan de la Plata se ha decidido a escribir y publicar sus memorias flamencas, en las que habla de sus vivencias, escritos y recuerdos de toda una vida, dedicada intensamente al flamenco y al estudio y difusión de la flamencología, por lo que la Cátedra jerezana que él fundara adquiere un relevante papel co-protagonista en este libro, magníficamente editado por Signatura Ediciones, de Sevilla, y profusamente ilustrado con numerosas fotografías, más el retrato en portada del autor, debido al lápiz del conocido pintor jerezano Pedro Carabante, que es, además, un excelente guitarrista aficionado.

Según confiesa Juan de la Plata, en la contraportada del libro, también ilustrada por Carabante, "mis memorias de viejo aficionado y mis trabajos, en la Cátedra de Flamencología de Jerez, forman parte de un todo: la cultura del flamenco, la música autóctona de mi pueblo, a la que he entregado por entero mi vida, con ilusión y entusiasmo, durante tres cuartos de siglo".

DISCOS

"FLAMENCO CABAL"´ DE JUAN GÓMEZ

Un cantaor almeriense, prácticamente desconocido del gran público, Juan Gómez Belmonte, avalado por su paisano Marcos Escánez, productor de este disco, al que ha puesto prólogo el investigador Luis Soler Guevara, nos ofrece todo un abanico de cantes por

soleá, malagueña, tarantos, fandangos mineros, tientos de Cádiz y tangos y soleá de Triana, fandangos viejos, bambera, petenera, seguiriyas de Jerez, cabal y toná, que demuestran su gran afición y profundo conocimiento de las diversas escuelas cantaoras, que nos recuerdan a Manuel Torre, Pastora la de los Peines, Juan Talega, Mairena y Chocolate, entre otras grandes figuras del pasado.

Dice Marcos Escánez que, en esta obra prima del cantaor Juan Gómez, perteneciente a una notable familia de buenos cantaores almerienses se puede "descubrir a un cantaor de una afición enorme y un conocimiento muy amplio". Nuestra enhorabuena.

"CONTRATIEMPO", DE PACO ESCOBAR

Tocaor, productor musical y artístico, compositor de música original y letras y director musical de su propia grabación, Francisco Javier Escobar Borrego, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, se nos da a conocer en este DC como guitarrista, con el nombre familiar y artistico de Paco Escobar, en lo que su prologuista el flamencólogo José María Velázquez-Gaztelu califica como "un disco ilustrado", dada la formación académica del intérprete, que es "un consciente y documentado constructor de pautas musicales".

Según el propio profesor-tocaor, Paco Escobar, su disco - primero que ha grabado hasta la fecha -, viene a ser, "una poética musical de los sentidos", queriendo reflejar en su obra las tres dimensiones esenciales de la guitarra: el toque solista y el acompañamiento al cante y al baile. Y así, como en una suite andaluza y flamenca, su concierto nos suena por tangos, fandangos de Huelva, tanguillos, bulerías, y otros sonidos flamencos, en los que se deja acompañar de otros instrumentos, cantes y palmas.

"CINCO VERSOS Y UN CORAZÓN", DE GUILLERMO CANO

El DC se subtitula "La nueva forma de sentir…por fandangos", ofreciéndonos su intérprete una amplia antología, compuesta de siete cortes de fandangos personales, así como de fandangos antiguos de Alosno, y los artísticos creados por los fandangueros históricos Antonio Rengel, Niño Gloria, Manuel Vallejo y Niño León.

Un disco, para ser saboreado, en suma, por los amantes de los mejores cantes por fandangos y para conocer, de paso, a una nueva figura del cante, que demuestra su amor por dicho estilo y sus ganas de difundirlo, en toda su grandeza.

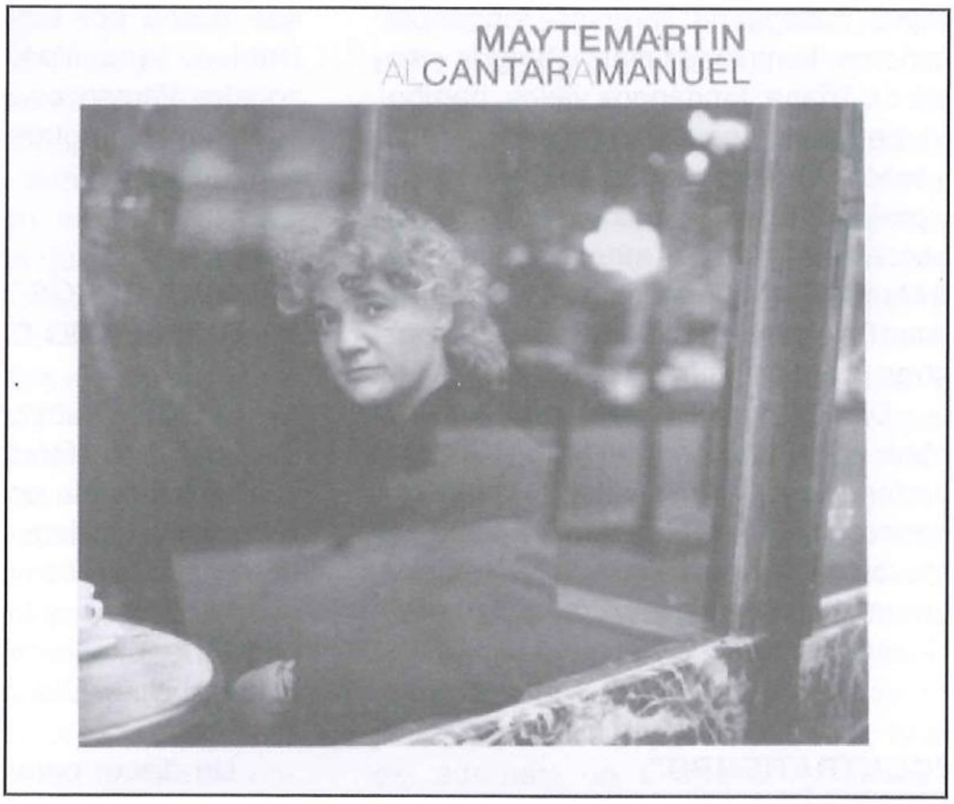
Es una grabación del sello Pasarela, realizada en los estudios de Alta Frecuencia, de Sevilla, entre los meses de diciembre de 2008 y febrero de 2009. Fotografía de la portada de Ana Torralva.

"8 GUITARRAS… Y UN PIANO", DE MANUEL MORENO "EL PELE"

Ocho cantes, siete de ellos, acompañados a la guitarra. Tarantas y cartagenera, canción por bulería, soleá, bulería, fandangos, seguiriya y cabal, alegrías y malagueña, que cuentan con el toque y la colaboración especial de guitarristas tan señeros como Moraíto de Jerez, su hijo Diego del Morao; Miguel Angel Cortés, Daniel Méndez, Juan

Carlos Romero, José Antonio Rodríguez y el Niño de Pura.

El piano lo pone David Peña Dorantes, para una zambra preciosa, con letra y música del cantaor, en la que colabora María Toledo, como artista invitada. En definitiva, un buen disco, hecho entre enero y julio de 2008, que resulta muy agradable de escuchar, confeccionado con el sello discográfico de la Factoría Flamenca.



Portada del disco de Mayte Martín, "Al cantar a Manuel".

"AL CANTAR A MANUEL", DE MAITE MARTÍN

Dice la hoja de promoción que acompaña a este disco, que con esta nueva grabación "Mayte Martín ha creado a la nueva trovadora". También, añade, que "este trabajo de la Martín es canela en rama y pura dinamita". Y podemos afirmar que es totalmente cierto.

Dulzura y polémica, van de la mano, en este "Cantar a Manuel", que no es otro que el poeta y periodista malagueño, Manuel Alcántara, cuyos versos sirven de soporte y pretexto, para que la cantaora catalana sorprenda y provoque.

"Rigurosamente transgresora, exigente, creativa y sorprendente, Mayte Martín mantiene a su público en constante tensión; provoca su curiosidad y hace que se pregunte ¿A ver con qué nos sale?" Y, ahora, la cantaora barcelonesa nos sale con un manojo de bellísimos versos del gran poeta de Málaga cantaora, musicados y cantados por ella, a su flamenca manera, en un alarde de creatividad y encadenadas emociones sonoras.

"LAMPARA MINERA – VOL. 2", DE MIGUEL DE TENA

Producido por RNE para RTVE Música, nos llega este disco de Miguel de Tena, conteniendo tangos extremeños, granaína y media granaína, mineras, bulerías de María de la O, malagueña y fandango de Cayetano, milonga, fandango de Vallejo, taranta y jaleos extremeños, alternando en cada

interpretación las guitarras de Antonio Carrión y de Francisco Pinto, con letras populares y otras de distintos autores, en un precioso muestrario de cantes de levante y extremeños, que califican a este cantaor, nacido en Ruecas (Badajoz), en 1976, y ganador de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas, en 2006, como un acertado ejecutor de dichos estilos, al que da gusto escuchar y saborear su excelente forma de cantar, con voz dulce y clara, no exenta de desgarro.

"CORRAL DEL CARBÓN", DE ANTONIO CAMPOS

Producido por el propio intérprete, Antonio Campos, y grabado en directo, "Corral del Carbón" es una muestra de lo que este joven cantaor - ¿granadino? – es capaz de hacer, con seriedad y con hondura, abriendo camino entre tanta fusión y confusión como hoy existe en el cante flamenco.

Antonio Campos demuestra su buen gusto, eligiendo cantes que nos suenan a Manuel Torre, a Pastora y a otros grandes genios del pasado, mostrando su inclinación hacia los cantes legítimos por soleá, bulerías, malagueñas, tientos-tangos, cantiñas..., hasta atreverse con la grandiosa cumbre de la inmortal seguiriya de Santiago y Santa Ana.

Un disco que puede abrirle un ambicioso camino a este joven cantaor que se ha decidido por la verdad del cante auténtico, sin trampa ni cartón. Buena voz, facultades y gran afición le sobran para ello. Deseémosle suerte.

DVD-VIDEO

"EN EL TIEMPO - LUCENA CON LUZ PROPIA" DE CURRO LUCENA

Doble dvd - video, con lo mejor de este cantaor, que abarca desde 1974 a 1994, y desde 1995 a 2008, en un total de ocho capítulos, en los que podemos ver y escuchar lo mejor de su carrera artística, desarrollada en diferentes ámbitos y, especialmente, a través de programas de TVE que presentaran los flamencólogos Fernando Quiñones y José María Velázquez, ambos pertenecientes a la Cátedra de Flamencología de Jerez.

No es esta la primera vez que Curro Lucena utiliza este formato para comunicarse con los aficionados y seguidores de su cante, pues recordamos no ha mucho, otros dos DVD-VIDEO, aparecidos en 2008, bajo el título "8 + 2 Presentación" y "Ocho más 2. Andalucía, Lucena y Ronda".

Imágenes y cantes que guardan una dedicación y un sabor de flamenquismo y pureza, a cargo de un extraordinario artista del mejor cante flamenco de nuestro tiempo, que vale la pena recordar y escuchar de vez en cuando.